

高中民乐团日常管理与学生发展模式探究

——以杭州市长征中学民乐团为例

金 啸

(杭州市长征中学 浙江杭州 310000)

摘要:《普通高中音乐课程标准》(2017)指出:“中国民族音乐历史悠久,博大精深,积淀深厚,是中华优秀传统文化的重要组成部分,值得时代珍惜和忠实传承。”学校民乐团是我国中小学生中常见的艺术团体,也是传承中华优秀传统文化的重要途径之一。本文以一支高中民乐团的日常管理为视角,以杭州市长征中学民乐团为对象,探索民乐团和艺术高考的发展模式,尝试提出一些自己的观点和可行性策略,以期对其他学校民乐团的建设提供参考。

关键词:高中民乐团 日常管理 艺术高考

中图分类号:G637 **文献标识码:**A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.08.058

一、民乐团的构建与现状

杭州市长征中学民乐团建立于1989年,至今已有33年历史。经多年发展已初具规模,目前已有队员60余人,民乐团经历过非常多的困难,2005年初高中两校分离,民乐团归到高中部,民乐团生源受到严峻考验,民乐团失去了初中部的学生,加上长征中学不是省一级重点学校,在特长生、保送生上也没有优势,招不到合适的优质生源,因此一度让民乐团受到致命打击。解决生源问题是重中之重,于是学校一致决定在2012年首次开办民乐特色班,尝试走音乐特色,招生人数为30人,2016年,学校扩展招生范围,在民乐上增招西乐、声乐学生,建构长征音乐班独立成班,并且在后期逐渐扩招,彻底解决了生源问题。目前,长征民乐团已有成员60余人,各声部编制基本齐全,也在各大比赛中获得优异成绩,长征中学民乐团也成为学校的金字名片。

二、学校的大力支持

民乐团的建立与发展离不开学校的大力支持,经过30多年的发展,民乐团已经成为长征中学的金字招牌,不论是硬件还是软件上,学校对民乐团的支持都是巨大的。

(一)硬件上:学校目前拥有民乐排练厅一间、大型音乐厅一间、打击乐教室一间、音乐专用教室6间、琴房47间,保证了民乐团学生的排练以及专业练习,并且每年学校会有经费用于更新民乐团乐器以及专家指导经费。

(二)软件上:学校目前拥有在编音乐老师8位,以及外聘高校音乐专业教师10多位,全力保障了学生的专业水平,从而为我们的民乐团奠定了坚实的基础。

三、民乐团的制度规范

规范的民乐团管理制度能够有效地增加乐团的排练效

率,建立健全的奖惩机制,增加学生们的排练热情也便于乐团的管理。新进的乐团成员都要签署一张民乐队队员日常遵守条例,条例从总要求、排练时间、请假、演出管理等各方面都做了严格的规定。

(一)总要求:各队员要有主人翁意识,要以民乐队的大局为重,各队员要热爱团队,积极参加和配合队里的各项活动。各负责人要以身作则,有高度的责任感,与队员同甘共苦,没有级别之分,热忱地帮助和关心人。

(二)学校设有专门的民乐团排练教室以及分声部教室,例如打击乐教室、弹拨乐教室等,便于分声部练习,每个教室由各声部长负责纪律和点名,并且在排练结束后,乐团成员要负责各个教室的卫生情况。

(三)选出团长和各声部长,确定他们的责任,团长负责整体乐队的考勤,到点点名,以及帮助指挥教师管理学生,声部长由各声部专业最好、最具责任感的学生担任,负责各声部排练前的较音工作和分声部练习时的指导。学校规定乐团成员排练时必须准时参加,不旷课,不迟到不早退,因故不能到必须交请假条由团长或指挥老师签字同意,3次迟到或两次无故旷课做退团处理。

(四)关于请假:1.无特殊情况不得请假。2.因不得已情况必须请假的,必须交由乐团老师签字的请假条。如找不到乐团老师,可由声部长或队长代签。3.不得以上专业小课原因请假。

(五)民乐团成员享有专门的福利。学校考虑到民乐团排练辛苦,学生们很多时候利用了业余时间参加学校排练以及演出,因此为民乐团成员制定了几项福利:1.学校志愿者时间全满;2.学校每年对民乐团成员有助学金;3.民乐团学生具

有优先评优资格。正是这些奖惩制度保障了民乐团的训练正常进行,也保证了学生们对于排练的积极性。

四、民乐团成员的确立

现阶段,学校每个年级拥有两个音乐表演班和一个音乐综合班,民乐团拥有足够的后备力量,但是学生水平参差不齐,乐团位置有限,因此选择合适的乐团成员尤其重要。

(一)成员的选择:乐团主要面向高一和高二音乐班的学生,高三因为要准备高考,学业和专业双重压力,高三吸取少部分专业 and 学业都优秀的学生。

(二)成员的筛选:每个学期开始时,由学生报名参加民乐团,然后由乐团负责老师和各声部老师负责成员的筛选工作,学生的考试内容:1.一首代表目前自己水平的曲子;2.一小段乐队的视奏谱(由各声部老师提供),老师们根据学生的演奏水平打分,从高到低录取。我校的指挥老师根据声部的需求,会对各个乐器演奏的人数进行相应的调整,从而达到声部的平衡,确保乐团的排练。

(三)团长和声部长的选择:团长和声部长的总要求,专业过硬,学习成绩优异,工作认真负责。先由团员自行报名,由乐团管理老师初步审核,再由报名团员在乐队前面演奏完整的一首乐曲,最后再由各团员投票选出团长和声部长。

五、民乐团的师资保障

高质量的民乐团离不开稳定的教师团队和行之有效的育人方法,民乐团在组建教师团队和排练中坚持重构教育者与学生者的综合素质协调与发展。民乐团水平的高低,很大程度上取决于学生专业水平的高低,学生水平参差不齐,学生专业老师的教学水平高低,一直都是民乐团面临的首要问题,也影响到了曲子选择的难易程度和曲子的排练进度。目前乐团的常任指挥和管理老师分别都是毕业于上海音乐学院指挥系和法国波尔多音乐学院的老师,有着丰富的乐团指挥和管理经验。为了保障民乐团的专业水准,学生的专业水平需要不断提高,因此学生的师资必须得到保障,乐团学生们的专业老师都是由省内的艺术高校老师或者专业艺术团演奏家来担任,保证至少一周一次的专业课,不光提高学生们的专业水平,也通过和高水平的老师学习,扩宽学生们的视野,为走专业道路的学生们提前做好规划。

六、民乐团的日常排练

在高中阶段,学校都是以学业为重,学生们的时间必须得到最大化利用。在现阶段,我们采用的排练计划是一周一次排练,每周三 17:50—19:30 是常规合练,并且每次排练都会有声部指导老师在场解决各声部中存在的技术问题。平时给学生有固定的练习时间,并且配备给学生专门的琴房,每天中午的 12:00—12:50 以及晚上 17:50—19:30(高一)、

19:30—21:00(高二)是学生的练专业时间,保障学生有足够的练习时间,确保学业和专业两不误。

排练时间表:

长征中学民乐团排练时间表					
时间	周一	周二	周三	周四	周五
中午 (12:00—12:50)	各自 琴房 练习	各自 琴房 练习	各自 琴房 练习	各自 琴房 练习	分声 部排 练
晚自习 (17:50—19:30)	各自 琴房 练习	各自 琴房 练习	集中 排练	各自 琴房 练习	各自 琴房 练习
时间根据需要灵活调配					

七、乐曲的选择

民乐团的曲目众多,很多曲子也已经是各大音乐会以及各个乐团的常见嘉宾了,有些学生从小学一直排到初中,如果再选择这些,一是对学生产生不了排练兴趣,二是也会妨碍民乐团的发展,因此,我校采用新老曲子相结合的方式进行,每个学期会排练 2—3 首曲子,有经典的民乐作品,也会委约作曲家为学校量身创作作品。目前乐团在这些年的发展积累的曲子已达十多首,如《龙舞》《夏日骄阳》《羽调》《我的祖国》《十送红军》《征程》《黄河》等适合高中生情感和审美需要、符合高中生思想道德建设的优秀合奏曲。乐团指导老师也在多年的教学实践中积累了丰富的经验,乐团在任何时候都能够很快恢复保留曲目的演奏效果。

八、定期举行音乐会和参加比赛以及观摩演出

音乐会和比赛是民乐团演出的一个重要的环节,也是检验学生训练成果的最有效的方式,学生们通过音乐会检验自己的水平和增加自己的舞台经验,家长们通过音乐会看到自己孩子的演出,从中体验到民乐团的乐趣,学校定期开展音乐会,也是自己素质教育的成果展示,建立自己的音乐特色。我校在近几年多次开展了大中型音乐会,如 2016 年在杭州剧院举行民乐团专场音乐会、2019 年在学校音乐厅举办民乐团建团 30 周年专场音乐会,每年都会定期举办 1—2 场大型音乐会,大大丰富了学校的校园文化以及扩大了校民乐团的知名度。

学校在近几年获得的奖项:2016 年西湖国际青少年音乐节合奏金奖、2016 年省艺术节合奏一等奖、2018 年第十四届“长三角”民族乐团展演优秀演奏奖、2020 年杭州市中小学生文化艺术节器乐合奏二等奖、2022 年杭州市中小学生艺术节高中合奏一等奖、2022 年浙江省中小学生艺术节高中合奏一等奖等。

作为浙江民族乐团附属学生乐团,我校会定期组织学生去浙江民乐团观摩训练以及演出,乐队里都是高水平的演奏家,其中有些更是学生的专业老师。学生通过观摩老师们的演出,从中学习老师们的专业素质和乐队合奏能力,这对加速培养他们合奏意识起到了很大的促进作用。

九、坚持走适合我校的音乐特色道路

从2012年,为了解决我校民乐团的生源问题,继续将民乐团的辉煌保持下去,我校首次开办民乐特色班,经过9年的发展,目前我校已经发展成每届两个音乐表演班和一个音乐综合班。这些学生的高考也是我校首要考虑的事情,艺考是最适合他们的一条路,因此从建班初就要选择有一定音乐基础和天赋的学生。我校通过提前自主招生的方式,选拔具有一定特长的初中毕业生,招生工作坚持“公开、公平、公正”的原则。德、智、体全面衡量,择优录取。

1.招生采用术科测试的方式,对器乐、声乐、音乐综合的学生采用不同的测试方法。测试的内容如下:

器乐演奏专业:

测试科目	听音模唱	视奏	自选作品	总分
分值	15分	20分	35分	70分

声乐专业:

测试科目	听音模唱	视唱	自选作品	其他才艺	总分
分值	15分	15分	35分	5分	70分

音乐综合专业:

测试科目	音乐素养笔试	才艺展示	总分
分值	25分	5分	30分

2.音乐班重点管理,建立系统化课程,校内开设音乐理论基础、视唱练耳、声乐艺术指导课程,高度配合艺考,针对音乐班学生,每个班采用文化和音乐双班主任管理,负责各个学生的学习和专业,为学生制订详细的艺考计划,并且配备了高校的专业教师团队,提升学生的专业技能。在期初、期中、期末都会进行专业模拟考试,评委都是来自国内各音乐院校的教授,根据学生的水平提出珍贵的艺考建议。

3.学生素质大幅度提升。在一系列的制度下,音乐班学生近年艺考成绩非常显著。2018年高考,音乐班21人参加高考,文化、专业100%“双上线”,重点大学上线率85.7%;2019年,音乐班33人参加高考,文化、专业100%“双上线”,重点大学上线率86.7%;2020年,音乐班47人参加高考,文化、专业100%“双上线”,重点大学上线率89.4%。年年进步的成绩,让音乐班变得非常火热,近几年报考音乐班的人数也在逐渐增多,学生素质也在逐年提高,学生素质的提高,学校的成绩也就提高,民乐团的的成绩也会跟着提高,学校逐渐找到了适合本校发展的音乐特色道路。

十、民乐团管理中的经验总结

(一)找到符合学校的办学定位,充分展示学校音乐特色。学校以音乐班为教学重点,带动民乐团的良性发展,民乐团的发展和艺考的显著成绩,也进一步增大了音乐班的名气,带动学校整体发展良性循环。

(二)建立健全的管理制度,并且让学生参与进乐团管理,让学生拥有主人翁意识,学生是乐团重要的一部分,一系列措施下来,学生的纪律性和练琴积极性会有大幅度的提升,从而加强了乐团的凝聚力和活力,也便于乐团管理。

(三)增加乐团排练的效率,固定合排的排练时间,不要轻易改变。学生的识谱和练习应该放在平时,每周排练布置好下次排练的乐段,让学生平时去练,周三固定的合排时间必须做到自己的声部没有问题,自己声部有问题在平时专业课上找专业老师帮忙解决,在排练前解决好自己的专业问题,增加排练的效率。

(四)学校的支持。民乐团的发展离不开学校的大力支持,学校和民乐团是个相辅相成的关系,处理好学生的学业和专业的时间分配,增加学生的学习效率,不要担心因为民乐团排练会影响学生的成绩,乐团的排练能够增加学生的自信心,乐团获得的成绩也是学生的成绩,会促进学生对于学习的积极性,在专业和学业都不差的情况下,学校只会对民乐团更加地支持。

(五)一定要重视民乐团学生的升学规划。民乐团学生优异的升学成绩会对民乐团的发展起到一个非常好的推动作用,也是一个非常好的招牌,只会变成一个良性循环。

结语

这就是我们民乐团近年来管理的经验,以及民乐团学生未来的高考经验的总结,管理一支民乐团困难非常多,需要付出非常多的精力,我们还有很多地方存在不足,乐团也还有很多的地方需要改进,未来的路还很长,时间也非常紧张。笔者作为民族乐团的管理者,作为负责老师,相信学校的未来会越来越好,会为社会培养出越来越多的民乐优秀人才,弘扬我国的传统民族文化。

参考文献

[1]刘奕廷.初高中一体化民乐团艺术实践与反思[J].考试周刊,2021(60):153-155.

[2]陆俊男.文化传承视角下的学校民乐团建设研究[D].贵阳:贵州师范大学,2020.

作者简介

金啸(1990.4—),男,汉族,籍贯:浙江义乌,硕士,中学二级教师,杭州市长征中学,研究方向:高中音乐。